

畫家丁寺鐘

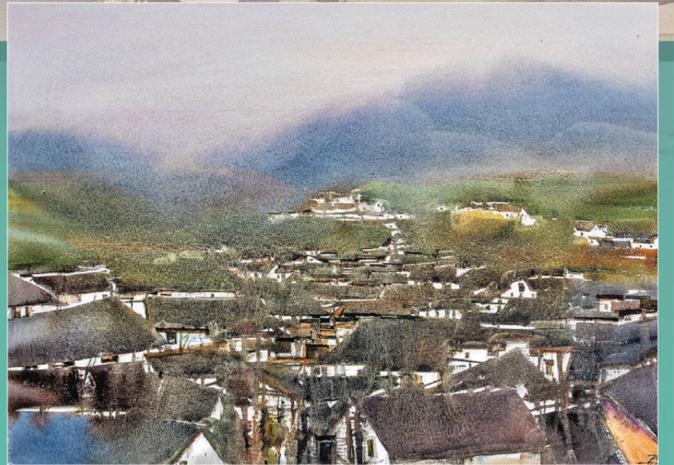
從鄉野出發 以「意象水彩」抵達世界

●丁寺鐘始終在探索水彩的中國化路徑。記者趙臣攝

●《雨季》，79cm×109cm，2025年

●《徽州系列·祖源人家》，79cm×110cm，2016年

水彩是歐洲的傳統繪畫語言，但從百多年前傳入中國的那一天起，中國人就以獨特的審美意趣對其吸收、改造、豐富和融合。畫家丁寺鐘就是一位水彩中國化的當代探索者。筆墨淋漓間，徽州的粉牆黛瓦在他的畫筆下既真實又朦朧，既具體又抽象，那是他心中的「丁村」，也是水彩中國化的生動實踐。 ●文：香港文匯報記者 趙臣、朱順傑 合肥報道 圖：受訪者提供

作為一名從安徽走出的畫家，在數十年的專業藝術實踐中，丁寺鐘始終探索着水彩這一外來畫種的中國化路徑，他的《徽州系列》《丁村系列》作品，以抽象的筆觸、獨特的東方意象在水彩界獨樹一幟，塑造了一個神秘而悠遠的東方烏托邦。「水彩中國化，是要用水彩這門西方繪畫語言，展現中國人的審美情趣和精神世界。」在接受香港文匯報記者專訪時，他如是說。

●《徽州系列·桃源雪月》，80cm×110cm，2013年

●《西坑嶺的秋天》，79cm×109cm，2024年

感應萬物 藝術之路啟於鄉土

丁寺鐘的藝術之路，始於安徽宿州時村鎮的童年。1963年出於農民家庭的他，最早的藝術啟蒙來自於鄉土生活中的民間藝術。「小時候跟着姨父學畫民間繪畫，幫着鄉里鄉親畫年畫，尤其是過年時畫老虎辟邪。」他回憶道，那些繡花鞋上的動物花卉、傢具上的木雕紋樣，都是自己最早臨摹的對象。

在丁寺鐘的記憶中，童年的農村生活簡單卻充滿詩意。「放學後要去割草，站在田野上，看着大雁南飛，會為掉隊的大雁擔心；放風箏時線斷了，會難過好幾天，想着它會飄向哪裏。」那種對世界的「悲憫之心」，是他藝術創作的源泉。「那時候在農村，就會對那種天闊地遠的大平原，對一棵樹，對廣闊的原野，對一座孤獨的建築着迷，會對一條彎彎曲曲的小路、一個石磨、一個草垛着迷。」他說，16歲前身處田間的記憶至今定格在腦海中。「那是一個藝術家最富有幻想、最純真、最質樸、最自由的年紀，沒有任何功利心理。就像杜甫的詩句『感時花濺淚，恨別鳥驚心』，這種對自然萬物的感應，是藝術家最珍貴的天性。」高中時期，他遇到了自己的第一位專業啟蒙老師。這位老師在鎮文化館為他準備了畫室，讓他接受正規的美術訓練，「一年畫300多張素描，什麼人都可以當我的模特。雖然辛苦，卻覺得能畫畫特別幸福。」

跨界融合 從舞台美術到水彩創作

高中畢業後，丁寺鐘先後進入縣、市劇團從事舞台美術設計工作。他不僅要根據劇本及導演要求進行整體場景氣氛設計，還要親自動手製作布景道具。舞台美術這一融合文學、藝術、工藝美術與聲、光、電技術的綜合藝術，為他後來的創作奠定了堅實的基礎。

1985年，丁寺鐘以專業最高分考入安徽藝術高等學府安徽藝術學校，在校兩年間除了睡覺吃飯，他把幾乎所有時間都用在畫畫上。畢業後，他被分配到安徽首家中外合資酒店安徽飯店負責美術宣傳工作。「在飯店工作時，我在酒店自營的畫廊銷售自己的水彩畫，沒想到很受華僑、港澳同胞和外國客人的歡迎。」他笑說，「賣畫收入遠高於工資，我意識到可以靠藝術養活自己，就決定專職畫畫。」於是，他大膽辭職，成為職業畫家。在此期間他先後20餘次參

加了國家級美術大展，並多次獲得金、銀、銅等各類獎項。2000年，他被調入安徽省美術家協會，繼續從事美術創作與管理工作。

探索創新 意象水彩成就自我

在藝術生涯早期，丁寺鐘延續了西方繪畫的表現方法，在那時期的水彩代表作《老家》系列中，他對房屋、河流、樹叢、草坡、羊群、木船等都有準確刻畫，嫺熟地運用寬闊有力的筆觸、鮮明和諧的色彩，清澈地表達對於家鄉的熱愛。

他實現藝術思想的突破發生在訪美期間。1998年，35歲的他作為中國美術家代表團成員訪問美國，在大都會博物館看了西方藝術後，又在古根海姆美術館參觀了「中國上下五千年文物藝術展」。「那一刻突然頓悟了。」他說，「在異國他鄉看到中國文物，突然就意識到文化是平行的，沒有高低之分。中國藝術追求高度概括和意境表達，如同詩詞一般；而西方藝術追求寫實再現。這是兩個獨立的體系。」這讓他豁然開朗，深感中國現代美術必須有別於西方的樣式，用有中國氣派的藝術樣式與西方平等對話。回國後，他堅定了「水彩中國化」的方向，創作出《徽州系列》《丁村系列》作品，將中國畫的寫意精神與水彩技法完美結合。「我姓丁，丁村就是我的心中之村，理想的精神家園。」他解釋道。

2006年，在北京大學未名湖博雅會議中心舉行的《意象之間·丁寺鐘水彩畫作品集》首發式暨藝術研討會上，學術界的討論首次集中提出「意象水彩」的概念，中國化逐漸成為當下中國水彩畫創作的重要精神指向。觀丁寺鐘之水彩畫，充滿了「以有限之象，蘊不盡之意」的中國美學，從中不難看出他那份對中華文化的深情和對藝術本質的思考。「我一直在水彩中國化這條路上，探尋怎麼把有意義的形象轉化為對意境的追求。」

近年，丁寺鐘再提出「向內追尋」的理念，進一步主張從中華優秀傳統文化中尋找創作靈感和源泉，「民族的也是世界的。中國擁有優秀的傳統文化，應當把這個優秀的部分發揚光大。中國畫家應該建立起文化自信，在創作中展現獨特的身份代碼。」

文學影響一生 以「德藝雙馨」為榮

「小時候書讀得很雜，能摸到什麼書都讀。雖然物質很匱乏，但對文學有一種偏愛。我們那代人讀得最多的就是高爾基的三部曲《童年》《在人間》《我的大學》，它們真的影響了我們一生。」丁寺鐘回憶道，以高爾基為原型的小說主人公阿廖沙是他那一代人的榜樣和生活的楷模。從書中，他見證了阿廖沙從童年到青年的成長軌跡和在苦難中的自衛性反應，那股自立自強的精神即使今天看來仍不過時。

文學與自然，這是丁寺鐘的童年，兩者缺一不可，它們共同塑造了丁寺鐘對世界最初的認識。他總結說：「其實熱愛藝術的人，或者走向這條道路的人，有偶然性，也有必然性。」對他來說，偶然性及必然性都藏在那個永遠回不去的童年。事實也的確如此，那些「16

●丁寺鐘2015年獲評「全國中青年德藝雙馨文藝工作者」榮譽稱號。記者趙臣攝

歲以前最純真、最質樸的有意思的形象」，日後會在他的腦海中不停重現，他所懷念、所追憶的一切都將凝滯到、表達在他未來的作品中。

而多年以後，當他在藝術道路上獲得諸多認可時，最讓他珍視的不僅是技藝上的榮譽，更是藝術家人格的擔當。在畫室，他指着一本編號「001」的「全國中青年德藝雙馨文藝工作者」的榮譽證書對記者說，這是他所獲得的成百上千項榮譽中，最為珍視和驕傲的一項。

●《徽州意象·丁村的冬天》，78cm×108cm，2006年

何為民：藉版畫展講好「和而不同」東方敘事

●魯迅版畫獎獲得者何為民 受訪者供圖

●英國木版教育信託是倫敦原創版畫博覽會上唯一一個展售中國版畫的展場。受訪者供圖

版畫是一種既古老又現代的藝術，在國際文化交流中扮演著一定角色。隨着全球化發展，越來越多的版畫展覽搭建起國際藝術平台，使觀眾感受不同文化之間的各自內涵。何為民、何為中國版畫？如何更好通過版畫講述中華文化、拉近文明距離？中新社就此專訪魯迅版畫獎獲得者何為民。

據何為民介紹，「版畫」是造型藝術的一種，作者運用刀和筆等工具，在不同材料的版面上刻繪。因它可直接印刷出多份原作，又被稱為「複數藝術」。「中國版畫在國際上有着獨特魅力。」他說，國外不少博物館如大英博物館等都注重收藏中國版畫，但海外中國版畫收藏最多的機構當屬英國木版教育信託（原歐洲木版基金會）。該機構自2014年起設立「木版獎」，向海外推介中國年輕藝術家具有創新性的木版作品，獲得獎項或得到提名的藝術家作品廣為大英博物館、波特蘭博物館、牛津大學阿什莫林博物館等世界著名博物館收藏和展出。2002年，何為民受黑龍江省美術館委託，分別向英國木版教育信託與牛津大學博德利圖書館捐贈《呼蘭河傳》手製書，並受邀舉辦專題講座，介紹

中國傳統雕版印刷文化。

讓版畫從「走出去」到「永久收藏」

何為民在中英兩國都曾策劃過版畫展。他表示，歐美的博物館有着高度開放的研究與教育機制，集收藏、修復、研究、展示與公共教育於一體，是了解美術史、印刷史與人類文明發展的重要窗口，博物館通常設立專門的「版畫館（Print Room）」。以英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）為例，版畫館對公眾開放，版畫研究室允許公眾近距離觀摩原作，甚至可用鉛筆臨摹大師作品。而在中國官方博物館與美術館體系中，版畫的系統收藏、學術研究與公眾版畫建設仍處於起步階段，面向公眾開放的版畫館基本空缺。「雖然在硬件設施方面有差距，但在中國策展有着高效且相對靈活的運行機制。2023年和2024年，我在黑龍江（國際）版畫博物館分別策劃了兩個版畫展覽，每個展覽均有5,000餘名學生參與，版畫公教活動不遜於國外一流博物館。」因此他認為，系統考察國外版畫館的運作模式，培養專業人才，擴大版畫收藏，將版畫

納入公共教育與研究體系，是中國官方機構當前面臨的重要機遇與現實挑戰。

何為民強調，版畫藝術在文化交流方面有着天然優勢，因同一作品的不同印張可同時在多地展出。但如果只完成展品的「運輸—懸掛—開幕—撤展」，那僅是「走出去」，只有完成了「展出一研討—出版—永久收藏與展示」，才能實現持久的文化傳遞。「2007年，我作為牛津大學博士後研究員獨立策劃了阿什莫林博物館藏『1950—2006中國版畫展』，側重以年代為主線，以多風格多版種的典型實例反映新中國版畫發展的概貌，並包含中國重大歷史題材的重點展示，還同步向全球發行了首本用英文梳理中國當代版畫編年史的展覽畫冊。該展後被數字化賦能，在阿什莫林博物館網站永久線上展出。」

「中國版畫在世界上還遠未獲得其應有的地位。」何為民期待更多東方策展人站在海外重要博物館平台上策展，與全球藝術家、博物館等進行有效深度合作，共同講好「和而不同」的東方敘事。

●中新社